

摘要

台湾新电影运动的代表导演杨德昌，一踏入行业内便受到国际电影行业的广泛关注，参考杨德昌的所有影视作品可以看出，生命存在的意义与个体的精神世界永远是他关注的对象。其作品探讨了对生命个体的生存、死亡、与台北工业化影响下人们的精神状态，表达了其对个体命运的忧思与对社会的批判。

有鉴于此，本文从生命美学视阈（即对个体精神世界的刻画和对生命情感的表达）出发对杨德昌的电影作品从思想核心，内容形式和作品的独特性和艺术价值三个方面系统而细致地阐释了导演的个人风格和影像中蕴含的特殊表达。

绪论部分主要浅析了本文的选题来源和研究意义，国内外对杨德昌导演与生命美学的研究现状、研究方法以及创新之处来引出第一章内容。

第一章从生命美学的起源与流变入手，探析了其电影与生命美学之间的内在关联。简要梳理了生命美学的发展流变研究，阐述了当代电影与生命美学不谋而合的关注点。进而从杨德昌的个人经历和创作背景的角度入手，分析了其影片中个体命运与社会现象的关注从何而来，为后续内容的分析做好铺垫。

第二章从生命美学视角出发，对杨德昌电影中生命美学内涵的体现进行剖析，主要是从三个方面进行研究：杨德昌电影中所呈现的都市题材，对中产阶级的关注以及对女性的独特关注，在生命美学的背景下去分析其电影中的作品内核。

第三章从电影视听角度出发，阐明杨德昌电影中的情节建构、画面构图以及言语对白，从这些角度去分析杨德昌电影中生命表达具体呈现的形式，内容往往与形式相互补充，在形式中也包含着独特的思想意蕴，这种意蕴就是对生命的探索，通过镜头语言来表现。所以，从视听角度去分析是必要的。这为下一章杨德昌影片的人生启迪与价值影响做了具象化的铺垫。

第四章对其影片生命表达的社会价值与带来的启发进行延伸阐述，分析杨德昌电影中含有人文主义色彩为我们带来的启发，以及对现代性发展的批判与思考。

本文试图立足生命美学与电影研究的视角，从杨德昌的影片出发，剖析了其中所表现出的对个体精神世界的关注、对人性的关怀与对社会的反思。同时也希望回归对杨德昌电影的研究，对台湾新电影运动导演群体作出一些了解，为电影行业的发展提供一些启发。

关键词:杨德昌；生命美学；情感；个体

Abstract

The representative director of Taiwan's new film movement, Edward Yang, has been widely concerned by the international film industry since he entered the industry. It can be seen from all his film and television works that the meaning of life existence and individual spiritual world are always the objects of his concern. His works explore the life and death of individuals, and the mental state of people under the influence of industrialization in Taipei, expressing his concern for the fate of individuals and criticism of society.

In view of this, from the perspective of life aesthetics (that is, the depiction of the individual spiritual world and the expression of life emotion), this paper systematically and carefully explains the personal style of Yang Decchang's films and the special expression contained in the images from three aspects: the ideological core, the content form, the uniqueness of the works and the artistic value.

The introduction mainly analyzes the source of the topic and the significance of the research, and introduces the research status, research methods and innovations of director Yang Decchang and life aesthetics at home and abroad to lead to the content of the first chapter.

The first chapter starts with the origin and evolution of life aesthetics and probes into the internal relation between the film and life aesthetics. This paper briefly combs the research on the development and evolution of life aesthetics and expounds the coincidence of contemporary film and life aesthetics. Then, from the perspective of Yang Dechang's personal experience and creation background, it analyzes where the attention to individual fate and social phenomenon in his films comes from, which lays a good foundation for the analysis of the subsequent content.

The second chapter, from the perspective of life aesthetics, analyzes the embodiment of the connotation of life aesthetics in Yang Dechang's films, mainly from three aspects: the urban theme presented in Yang Dechang's films, the attention to the middle class and the unique attention to women, and analyzes the core of his works in the background of life aesthetics.

The third chapter expounds the plot construction, picture composition and dialogue in Yang Dechang's films from the perspective of film audiovisual, and analyzes the

concrete forms of life expression in Yang Dechang's films from these perspectives. Content and form often complement each other, and the form also contains unique ideological implication, which is the exploration of life through the lens language. Therefore, it is necessary to analyze from the audio-visual perspective. This lays a concrete foundation for the life enlightenment and value influence in the next chapter of Yang Dechang's films.

The fourth chapter extends the exposition of the social value expressed in the life of his films and the inspiration brought by it, and analyzes the inspiration brought by the humanistic color in Yang Dechang's films, as well as the criticism and reflection on the development of modernity.

Based on the perspective of life aesthetics and film studies, this paper tries to analyze Yang Decchang's films, which show the attention to the individual spiritual world, the concern for humanity and the reflection on society. At the same time, I also hope to study the films of Edward Yang and make some understanding of Taiwan's new film movement directors, so as to provide some inspirations for the development of the film industry.

Key words: Yang Dechang; Aesthetics of life; Emotion; individual

目录

摘要.....	I
Abstract.....	III
绪论.....	1
一、选题背景与意义.....	5
二、国内外研究现状及相关综述.....	10
三、研究方法与创新之处.....	11
四、研究框架.....	10
第一章 生命美学演进及其与杨德昌电影的关联.....	12
第一节 生命美学及其演进.....	12
第二节 生命美学与当代电影的关联.....	14
第三节 生命美学与杨德昌电影的内在关联.....	17
第二章 杨德昌电影中生命美学内涵体现.....	21
第一节 生命视界：荒诞的命运哀叹.....	21
第二节 情感为本：困顿中的中产阶级.....	24
第三节 终极关怀：内在孤独的焦灼个体.....	27
第三章 杨德昌电影生命美学的艺术表现形式.....	30
第一节 交织结构与多线叙事.....	30
第二节 符号化的影视表达.....	35
第三节 哲理与诗意并存的语言艺术.....	38
第四章 杨德昌电影中生命美学书写的意义与价值影响.....	43
第一节 个体感知：自我意识的觉醒.....	43
第二节 影以载道：教育和传承的融合.....	44
第三节 审视生命：批判与关怀社会.....	52
结语.....	53
主要参考文献.....	56
致谢.....	60
附录.....	62

绪论

一、选题背景与意义

(一) 选题背景

台湾电影一直是中国电影史中不可或缺的重要一部分，研究台湾电影也有助于我们更加了解这一段历史。19 世纪末的台湾就像飘摇的浮萍，由于独特的地理位置原因，在甲午战争之后也作为失地被割让给了日本，就这样日本对台湾的统治长达半个世纪之久。在这一段时间内日本文化对台湾本土文化的渗透非常严重，而电影作为其文化的重要表征，我们从中也可以做出深入的研究。

台湾电影经历了漫长的蜕变，成长过程也是十分艰辛。在日本统治阶段由于一切都由日本人掌控，所以当时背景下的中国人拍摄的一切电影都非常难以生存。在战后由国民党接手之后，台湾的电影才有了一些实质性的发展。在 20 世纪 60 年代执掌台湾的国民党将电影看作是一种政治的宣传手段，所以那个阶段政府大力推动政治宣传电影及健康写实电影的发展。在这之后也不乏流行一些功夫武侠片，言情片和社会写实片等，在台湾地区十分风靡。

这些流行的电影片中呈现了一种两极分化的趋向：一方面是刻板的强化政治宣传工作的电影，一方面一些电影人不愿意再被既有的条件束缚，开始创作一些逃避现实的商业片。在这样一种现实情况的维持下，台湾电影在 20 世纪 70 年代好莱坞电影与香港电影的冲击下开始走下坡路。很多青年电影人坐立难安。就这样，一场具有人文关怀与追求的电影运动被掀开了帷幕，20 世纪 80 年代，杨德昌与陶德辰，柯一正，张毅被“中央电影公司”召集起来合拍了《光阴的故事》。台湾新电影横空出世，为台湾本土电影注入了新鲜的血液，带来了人文的思考，而其中杨德昌导演的第二段短片《指望》大受赞誉，也使他成为了被众人所期待的新兴导演。

作为台湾新电影崛起的导演之一，杨德昌被誉为“台湾社会的手术灯”。金马奖的评审黄建业曾经这样评价他：“那精密的社会沉思，在中国电影创作家中，绝无仅有”^①。在这一时期中国电影发展也迎来巨大的进步而逐渐走向世界的前端，其中台湾电影也起到了功不可没的作用，杨德昌的作品更是获奖无数。相比侯孝贤由于他的作品内容与性格特点导致媒体似乎也经常将他遗忘，杨德昌的第七部

---

^① 黄建业.杨德昌电影研究——台湾电影的知性思辨家[M].台北远流出版事业公司, 1995: 32

作品《一一》问世，让他收获了戛纳电影节最佳导演奖，这也成为了杨德昌的最后一部长篇银幕作品。由于作品中暗含的敏感因素太多，《牯岭街少年杀人事件》迫于压力上映的也是删减版本。除了《一一》，杨德昌的许多作品甚至没有发行过DVD版本，所以很长时间内他的电影很少被大众看到，2007年6月，杨德昌因癌症去世，享年60岁，电影界失去了一位具有生命思考的电影家。杨德昌的作品往往呈现出了对生命不一样的思考与表达，对生命价值的追求和对个体精神世界的关注，他的作品传达的精神内核是值得我们深刻去剖析的。杨德昌电影表达的意蕴非常有艺术性的思考，在其中我们能够找到一种透过台湾的繁华表象，静静地旁观探寻生命本质与真谛之感。电影中出对中产阶级精神层面的关注，对女性的关注与对人类的思考让他的作品立足并回归到人类本身。对人生存状况、精神世界与生存价值的关注，这与生命美学的观点不谋而合。

学界通常认为东方生命美学是在20世纪80年代提出，一经提出便受到国内外专家和学者的高度关注。潘知常、范藻等中国学者将美学视为建立在人类生命活动基础之上的一门学问，它应立足于人本身，与认识论不同。将美学看作“生命的最高阐释，即关于人类生命的存在及其超越如何可能的冥思”。从人作为主体的生命意识出发，生命美学主要关注“生命的存在与超越如何可能”，这种对生命的终极关怀与杨德昌在创作中所追求的内在意蕴不尽相同。在生命美学诞生之前，电影学者们多从实用美学的角度去探索电影美学原理与视听风格等，以生命美学为切入点对电影进行研究的尚不多见，这也为我们研究杨德昌电影提供了一个全新的视角。

生命美学以个体意识的觉醒作为出发点，以审美超越为重点，是一种建立在审美活动之上的美学。它将审美活动看作人类最高生存方式并主张重视个体的感性世界，生命与审美之间的关系，基于完全自由的生命活动，且只存在于个体内部。生命美学借助外物去创造一个非我的境界，以此来证明自己的生命价值，并探索生命的本质与追求，他所指向的外物也会向人相应地展现出它的丰富性，这一事实证明人在审美行动中具有充分的主动性，能够看到客体所反映的人的全部、未来、理想等。“个体想要超越生命的有限性，超越主客二元分裂的局面，就必须以审美方式作为基本的方式，并与符合生存活动的理想融为一体，回归并超越于它的丰富多彩的感性之根。当代审美方式的诞生消解了理性思维的阻碍，将鲜活的生命和鲜活的世界融为一体，进入了一种自由的境界。”^①

杨德昌电影与生命美学之间的关系密不可分，从以下两点可以看出：首先，这种关系在作品中体现为影片中的人物形象都高度情感化，他以审美想象性为基础，

^① 潘知常.生命美学论稿:在阐释中理解当代生命美学[M].郑州: 郑州大学出版社, 2002: 23

展现人际关系间的丰富性和复杂性，也传达着对生命自我意识的唤醒。这正好体现了生命美学的立足的基础，也就是生命作为个体自我意识的觉醒。其次，电影客观冷静的表达个体的精神创伤与生死大事，表达了对个体生命生存形式的关注，从本质上看，两者的终极关怀具有高度的相似性，都是对个体生存的探寻与关切。

(二) 研究意义:

在对杨德昌的影片进行生命美学解读之前，我们需要厘清生命美学是什么。生命美学并不是一个新的学派，与以往不同，它不再将视角集中研究对象的审美关系上，而是确立了一种美学研究的新思路，那就是以物的方式去理解美学。实践美学中李泽厚把艺术看作一种物质生产的方式，生命美学认为审美是一种最高层次的生活，与实践美学有很大的不同。生命美学关注的重点是什么样的生活才能让人的生命发挥出最永恒的价值，也就是在探讨人究竟应该如何度过这一生，这样一个常见的哲学问题。学者林早将生命美学划分为“20世纪80年代的中国现代生命美学”、“以叔本华、尼采、柏格森、海德格尔等为代表的西方生命哲学美学”和“以中国生命哲学为内蕴的中国传统生命美学”三个论域，在本文中则已生命美学为理论依据，即将生命美学看作“真正意义上的、面向人生的、同人的自由、生命密切相关的美学。”^①

1.理论意义

从理论研究或学术研究的角度来看，鉴于目前的研究状况，对杨德昌的研究大多集中在创作理念、导演风格和叙事风格等艺术特征，偏向于从视听层面进行分析，但近几年来，一些研究者开始从杨德昌电影中呈现的家庭元素、亲子关系和女性角色等角度入手进行分析。从生命美学的角度进行研究，也是一种对当前电影研究的补充和扩展。本文将杨德昌的电影作为研究对象，结合相关专著与各种访谈，从生命美学的角度分析其电影中的生命本质和价值，以探讨电影中蕴含的生命美学内涵，旨在发展和深化对杨德昌与当代电影的研究。

另一方面，国内学者潘知常在其著作《美学的现代视界》中提出“美学必须以人类自身的生命活动作为自己的现代视界”，明确了生命美学的视点。他认为早期的美学研究偏向于对事物自身的认识与理解，而现阶段的美学观念应该发生转变，在研究美学时，我们应该把生命意识放在最重要的地位，美学应当是一种对生命意义与人生价值的思索，也是对人生的最高层次解读。

在西方、生命美学与生命哲学、存在主义等都有着很深的渊源。生命哲学认为，对宇宙及生命意义的寻求必须立足于生命本身，意志与情感的补充才能赋予

^① 潘知常.生命美学：“以生命为视界”[J].郑州大学学报(哲学社会科学版), 2020, 53(06): 72-76.

生命终极的意义。受克尔凯郭尔和其他哲学家的影响，存在主义也由原来的对群体抽象存在的关怀转向了对个体生命意义与价值的追寻。

生命美学的发展和完善也让我们探寻到一种新的思路去研究杨德昌的创作理念、艺术风格表达与作品内在意蕴。从客观意义来说，研究是对人文艺术领域的拓宽，为我们审视这个领域提供了多元化视角，为艺术学理论研究提供了更广阔的路径和更深入的视角。从生命美学视阈出发，让我们对导演的研究不仅仅停留在对影像文本的解读层面，而是发展到更深层次去研究其内在价值。这为杨德昌导演的贡献研究提供了一个理论支撑点，也对本文理论意义进行了扩充。

2.现实意义

在长期的创作过程中，杨德昌在电影行业中独树一帜，他的创作始终聚焦于个体，关注中产阶级人群的生存方式与精神状态。他独特的风格和创作理念让他在国际电影节上斩获了许多奖项，让台湾电影在全球电影市场中打开知名度。他对社会批判的独特思想在我们今天的现实生活中仍然有所启发。在工业化发展飞速的时代，艺术领域也得到了稳步发展，人们越来越关注大时代背景下生命作为个体是如何存在以及在工业化背景下个体的精神状态。杨德昌电影中充满着对生命个体生存方式的呈现，能够引起观众对社会与生命的深刻反思，对他作品的研究将有利于我们每个人自我认识与社会认识的提升。

二、国内外研究现状及相关研究综述

(一) 关于杨德昌的研究现状

1.国内研究现状

由杨德昌等人共同执导的《光阴的故事》播出后引起了社会各界的广泛关注。在他 25 年的导演创作生涯中，留下了完整的七部作品，由于他独特的创作视角与深刻的社会思考，学界对杨德昌的研究颇多。中国知网以杨德昌为关键词，共收录了博硕士论文 70 余篇，期刊论文 260 余篇。通过通过检索与阅读文献可以看出，目前国内学界对杨德昌的研究大致可分为如下几类型：

(1) 影像本体研究，对杨德昌的影像作品做视听文本分析

这一类型的研究更对偏向于对作品的视听层面与叙事层面的分析，其中对电影文本的比较单一，多发表于期刊杂志。例如杨晓林撰写的《论杨德昌电影的长镜头和有源声音》，从杨德昌电影的镜头与音源两个方面切入进行研究与分析；杨德昌电影不追求大特写，而是大量使用近景、远景和大远景镜头，通常将摄像机经常放置在门窗后面，让摄影机与被拍摄现场保持一定距离，呈现出一种客观

的视角，使得定镜拍摄、深焦摄影和长镜头表现出冷酷的效果^①；孟佳文的《论杨德昌的电影叙事及其两大范畴》，笔者认为杨德昌擅长用声画关系制造出间离效果，并把他的叙事特色分为三点：第一点是复杂又精妙的叙事框架、第二点是叙事中对女性的关注、第三点是表现了个体或群体之间生存方式；^②唐家乐的《浅析杨德昌电影符号所表达的人文关怀》一文中认为城市和长镜头作为杨德昌电影中一种固定符号展现出了其对人文精神的表达，将对台湾社会的批判用直观的方式展现在电影中^③；赵如涵的《〈一一〉——最后的杨德昌》中认为《一一》这部影片反映了台湾中产阶级的现实生活，用长镜头和多维的叙事理念来诠释电影的主题，让影片更具真实感，人物情绪更连贯。^④这以类型的研究是从单部电影出发去探索杨德昌电影中的所呈现的主题与思考，深入到城市环境中，去发掘人们的生存环境有何改变以及影响，但此类研究的目的在于尽可能客观与全面的从电影视听方面去理解电影的主旨。

(2) 导演风格研究，将杨德昌作品与国内外的导演作品展开对比研究

这样的比较研究有助于我们更好的理解杨德昌电影的创作理念，以及他作品的独特之处。杨德昌曾在访谈中提到自己对费里尼、塔可夫斯基和赫尔佐格以及侯孝贤等众多国内外导演的喜爱，所以也经常被拿来与其他导演做对比研究。借由此，研究者们通过这种方式可以更好地理解一个导演电影创作的背后有哪些特定的原因，以及作品所表达的特殊内涵。例如于丽娜在《迷惘与冷酷的都市语言 王家卫与杨德昌电影对比》一文中指出，两位导演展示着不同文化语境下的都市景象，二者都试图从传统价值观与镜像语言层面进行彻底的颠覆，虽然表达手段不同，但都敏锐地捕捉到了都市中人性变化的差异性^⑤；在杨扬的《两岸电影中的经典青春叙事比较——姜文、王朔、杨德昌》一文中，基于对《阳光灿烂的日子》、《顽主》和《牯岭街少年杀人事件》三部影视作品进行对比研究，论述了不同的文化背景与政治环境影响下三位创作者不同的创作理念，分析了姜文作品中的英雄主义情结与杨德昌电影中未成年人的身份认同问题，“为王朔、姜文的作品中呈现的反精英主义、反历史中心化的后现代注意叙事策略与杨德昌的现实主义手法寻找到现实的根基”^⑥；在陈明华的《台湾当代电影的文化身份——以侯孝贤、杨德昌、蔡明亮的获奖作文为例》一文中，从台湾特殊的文化背景出发，探索全

① 杨晓林.论杨德昌电影的长镜头和有源声音[J].当代文坛, 2009(01): 122-124.

② 孟佳文.论杨德昌的电影叙事及其两大范畴[J].当代电影, 2019(04): 52-55.

③ 唐家乐,张宏宇.浅析杨德昌电影符号所表达的人文关怀[J].电影文学, 2008(23): 59-60.

④ 赵如涵.《一一》——最后的杨德昌[J].电影文学, 2008,(03): 36-37.

⑤ 于丽娜.迷惘与冷酷的都市寓言 王家卫与杨德昌电影对比[J].电影艺术, 2002(01): 96-100.

⑥ 杨扬.两岸电影中的经典青春叙事比较—姜文、王朔、杨德昌[D].厦门大学, 2014.

全球化语境下台湾人民的身份认同问题，指出三位导演的影像作品中见证了台湾电影的身份建构，通过展现社会发展下的文化变迁来表达现代人主体身份的迷失^①。

(3) 内在意蕴研究，对杨德昌的电影从美学风格与文化理论等角度进行解读

这类研究旨在通过借助一些文化学术理论探索杨德昌电影作品的美学意义，深刻挖掘作品背后暗含的意蕴。例如丁页的《欲望都市的生命追问——杨德昌电影中的生态美学精神》中从生态美学的角度入手，以时间和空间两个维度对作品进行阐释；认为杨德昌的作品描绘了台北繁华幻象的泡影下个体的空虚与孤独，将对作品的解读放在生命个体的精神层面，表达着杨德昌对现代社会的批判^②；王怡萱的《杨德昌电影的身份认同研究》重点分析了自我身份认同这一主题在杨德昌作品中形成的原因及其电影作品的艺术表现特征。“身份认同”理论为杨德昌的电影内涵解读提供了一种新的角度，它对社会变革下的台湾人民身份问题进行了深刻的探索，并从宏大的角度揭示了杨德昌影片的社会审美表现特征^③；曾超的《符号·叙事·认识——电影<一一>文化表征研究》中以符号学的理论对电影《一一》进行分析，他指出电影中最典型的象征符号是婆婆这一人物，其有镜像化的作用，就像现代人排解都市生活压力的一扇精神窗口，认为杨德昌对电影符号的使用给观众留有极大的思考空间^④；还有刘易娜的《杨德昌电影的复调特征研究》一文论述了杨德昌影像作品中的复调特征，对杨德昌作品进行梳理并探索其中的价值意蕴^⑤。

研究者们使用特定的文化理论分析杨德昌的作品，不同于以往叙事层面的分析，深入思考了影响背后所表达的哲理性思考，这为电影的研究开辟了新的道路。综上所述，大陆地区学者对杨德昌的影像研究取得了众多学术成果。

台湾学届对杨德昌的研究亦有丰硕的成果，如黄建业所著《杨德昌研究——台湾电影的知性思辨家》中，将杨德昌个人成长经历、政治文化背景相结合对影片进行分析，以多元化的视角探讨了杨德昌多部电影作品。笔者认为杨德昌的思想具有批判性色彩，这种对社会的批判性深刻融入到了他的作品中，企图通过电影的方式对大众进行启发。《再见杨德昌：台湾电影人访谈纪事》是王昀燕主编的一本关于杨德昌的访谈录，总共收录了16位与他共事过的导演的采访，以及影迷对其的介绍，通过这种口头叙述的方式，让我们对杨德昌的艺术历程有一个深入

① 陈明华.台湾当代电影的文化身份——以侯孝贤、杨德昌、蔡明亮的获奖作品为例[J].电影文学, 2008(11): 39-41.

② 丁页.欲望都市的生命追问[D].苏州大学, 2011.

③ 王怡萱.杨德昌电影的身份认同研究[D].西北师范大学, 2018.

④ 曾超.符号·叙事·认识——电影《一一》文化表征研究[J].电影文学, 2021, 789(24): 134-137.

⑤ 刘易娜.杨德昌电影的复调特征研究[D].四川师范大学, 2021.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/658130125115006117>